

余隆要把145岁上交的声音带向更大的舞台

人生六十，披荆斩棘创新篇

文化中国行

上海文化
Talk

上交的职业乐团传统

有时候，不得不感叹命运的神奇。

1964年7月，余隆出生，家在衡山路东平路的上海音乐学院家属楼。几乎是同时，隔壁的复兴中路1380号，1964年8月诞生了上海第一座多功能游泳池——上海游泳池。少年时期就在这一片活动的余隆，完全没有想到50年后，在自己出走半生、归来已在国际上闯下大名时，会和这个地方有如此奇妙的交集。

出生于音乐世家的余隆，对上海交响乐团相当熟悉。最早可追溯到1879年成立的上海公共乐队，1922年改称上海工部局乐队，1956年正式定名为上海交响乐团。它不仅是最早广泛介绍西方音乐、最早演奏中国管弦乐作品、最早培养中国音乐人才、最早培养中国交响乐听众的乐团，更在而后跨越三个世纪的跌宕起伏中，始终秉持着国际视野和海纳百川的城市精神，逐步成长为一个汇聚全球顶尖演奏家、最能代表中国音乐诠释能力的世界级乐团。

2009年，通过全球招聘，余隆成为上交新一任音乐总监。“回上海当上交的音乐总监是不容易的事，这里有一批世界上最伟大的音乐家们——上交的演奏员真的都是精挑细选，对业务非常重视，跟他们一起工作，责任重大。”他对上交从来不吝赞美，“上交有一种梦幻般的音色，对音质和音乐的捕捉能力非常敏锐，这非常难得。”

纯粹只是历史悠久，并不令人惊叹，余隆认为，上交文脉绵延145周年，精神层面的财富，才是最应该被称道的：“专业和职业，这是特别重要的事情，是上交最宝贵的传统。我们以前有一句老话说得好，‘做一件好事很容易，难的是一辈子做好事’。小到一个人、一个家庭，大到一个社会，都应该有一种对‘规范’的追求，作为职业乐团也同样如此，难得的是一直保持职业性、专业度，它需要职业精神，也需要合理的工作模式和工作环境。无论在上海还是在交响乐团这个行业，上交的专业度给全国的同行们做了一个比较好的示范、一个榜样的作用，值得大家尊重。”

新创品牌提升上交影响力

余隆担任上海交响乐团音乐总监之初，就率乐团在纽约、洛杉矶、多伦多、圣地亚哥等北

在上海交响乐团145周年的历史中，音乐总监余隆已“掌舵”15年，这是这艘航船加速驶向世界的15年。

站在145周年新的起点上，余隆和上海交响乐团面对着新的挑战与机遇。他告诉《上海文化Talk》，在这个百年名团担任音乐总监“极具挑战”，因为自己“需要对自己热爱的这座城市有个好的交代”，他也期待乐团能“成为城市之光”。

青年报记者 陈宏

作为上交艺术总监，余隆最希望看到的，就是这支乐团可以成为“城市之光”，源源不断地为这座城市，生活在这座城市里的人带来光亮色彩。

本版均为受访者供图

美12城巡演，《纽约时报》撰文报道，将余隆誉为“中国的赫伯特·冯·卡拉扬”——众所周知，卡拉扬将柏林爱乐乐团带上了交响乐历史的巅峰。成立于1882年、比上交还“小3岁”的柏林爱乐乐团，如今是国际乐坛公认的“天团”。

余隆对上交似乎有着天然的责任感，“因为我是上海人，无论是我的专业上，还是我对家乡的热爱上，我都想把工作做到极致。”他的选择是，为古老的上海交响乐团带来一系列的“新”东西——在他担任音乐总监的15年间，他创设了众多的上交品牌项目。

2009年，上海交响乐团启动了新年音乐会体系，其中的“上海新年音乐会”，以城市为名，以中西对话的音乐，向世界发出上海的新年问候，成为上海的城市文化名片之一；2010年，他创办了上海夏季音乐节(MISA)，将古典乐带到了城市各个角落，这也成为了上海和乐迷的夏夜文艺生活模式。同时，“古典跨界”的办节思路，吸引了大批的年轻人走进音乐厅，让上海成为国际名

团们都羡慕的“年轻观众多”的演出市场；2012年，他和纽约爱乐乐团、上海音乐学院一起，三方联手创办了上海乐团学院，用大量的实战演练，填补了音乐学院毕业生和乐队需求之间的衔接空白，为中国职业交响乐团的人才培养，作出了极大的贡献；2015年，上海艾萨克·斯特恩国际小提琴比赛面向全球启动，并于2016年开始了第一届的比赛，它给参赛选手创造职业发展机会，极大提升了上海交响乐团的国际影响力。

“15年里，我和上海交响乐团一起建立了很多的音乐和艺术品牌，包括如今全世界瞩目、在中国数一数二的音乐季，因为我觉得，无论是对上海这座城市，还是对音乐爱好者来说，我们都应该给他们交出一份好的答卷，对爱护我们、关心我们、聆听我们的朋友和观众，我们希望能永远和他们在一起，为他们服务。”余隆说，自己是一名音乐总监、一名指挥，对自己最重要的使命，就是带领团队探索，“探索如何让这个团队成为城市之光，让它成为城市的一部分，大家的

生活会因为它而变得丰富多彩。我很骄傲，自己的人生当中能有这么一段经历，跟上交一起生活、一起工作，这是一种荣幸，也是一种荣誉。”

把更多精品带到国际舞台

在延续乐团令人骄傲的历史和荣耀的同时，余隆还有了超越一家乐团、一座城市的使命感——作为中国音乐家，他期待借由如今影响力日盛的乐团平台，将中国文化、中国人的价值观，更好地带到国际舞台。“聆听中国声音，并不是随便弄一首曲子去演一下就结束了，我们需要从委约阶段就要精准地、用世界性的眼光去看待，以便更多的人能够看到中国的这些传统文化。”余隆说。这和交响乐在中国的使命，也高度一致，即“用好国际语言，讲好中国故事”。

在第一届上海艾萨克·斯特恩国际小提琴比赛中，组委会规定，所有中外参赛选手，必选曲目包括了上海最著名的小提琴协奏曲《梁祝》，随后，中国当代作曲家、曾担任上海交响乐团驻团作曲家的陈其钢作品《悲喜同

源》和周天的《旅途》先后接棒，成为第二届和第三届的必选中国曲目。

上海交响乐团和最著名的古典乐唱片公司——德意志留声机唱片(DG)合作后，2019年推出的首张DG唱片《门道》，也将《悲喜同源》收入其中。“作品让大家看到了今天的现代作曲创作手法，更回忆了中国传统的音乐和艺术之美。”余隆说，这种美丽无法用语言来形容，只能用心灵去感受，“通过音乐，领会中国的审美，然后联想到中国的哲学，最后去了解中国人的生活态度，了解中国人和人与人之间打交道的模式、方法，这是一个特别有意思的过程——这个过程因音乐而起，终结时，却变成对一个国家文化、对一个国家的理解。”

如今，余隆和上海交响乐团还在和中国音乐家们合作，努力将更多的中国精品带到国际舞台，“音乐的语言是世界的语言，它不需要解说，只要你赋予它生命、激活它，它就能让今天的世界，看到一个唯美的中国，一个大格局的中国。”